

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "CARLOS MONGE ALFARO"
SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL**

EG0319 - Taller de Artes Plásticas

Ciclo lectivo: II 2012

Créditos 2

Horas semanales de clase: 3 / Horas semanales extraclase: 3

Profesor: Máster Daniel Soto Morúa

Horas de consulta: Miércoles 9-11 am, Sala de Profesores, Museo Regional de San Ramón

daniel.soto_m@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN

El curso de Taller de Artes Plásticas, desde el punto de vista académico, trata de integrar en una síntesis de teoría y práctica del arte, mediante el trabajo compartido del profesor y los estudiantes. Se estimulan las tres esferas de la personalidad: el intelecto, la sensibilidad y la acción creadora.

Es un curso motivador que contribuye a la formación humanística del estudiante por medio del conocimiento estético de su realidad.

OBJETIVOS GENERALES

1. Proporcionar los recursos teóricos y metodológicos para que el estudiante desarrolle un lenguaje más plástico en correspondencia con el uso de técnicas y materiales.
2. Propiciar la aplicación de las habilidades y destrezas personales a la solución de problemas de Artes Plásticas.
3. Proponer y aplicar una metodología para el análisis de obra de arte con base en el conocimiento, la observación y la apreciación de sus elementos formales y simbólicos.
4. Descubrir mediante la experiencia el valor del lenguaje artístico en cuanto medio de desarrollo y expresión de la sociedad.

CONTENIDOS

1. Arte e historia
2. Composición y diseño
3. Las técnicas y su aplicación

Los objetivos y los contenidos de cada una de las unidades temáticas se interrelacionan entre sí y a la vez se consolidan en el desarrollo de todo el curso en forma unitaria. Cada tema, si bien tiene sus propias características, fortalece en el estudiante las adquisiciones anteriores, muestra lo nuevo y sirve de apoyo para desarrollar la unidad siguiente.

I UNIDAD: ARTE E HISTORIA

Objetivos:

1. Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos para establecer con claridad los conceptos de Cultura y Arte.
2. Descubrir por medio del arte, los valores de los pueblos.

Contenidos:

1. Concepto de Cultura y Arte. Significado y función del Arte en la sociedad.
2. Las Bellas Artes.
3. Visión panorámica de la Historia del arte y de las teorías estéticas. Concepto de estilo artístico.
4. Arte costarricense. Aplicación de una metodología para el análisis de plásticas.

II UNIDAD: LA COMPOSICIÓN Y EL DISEÑO

Objetivo:

Mostrar y desarrollar un marco teórico para identificar y aplicar los elementos fundamentales de la composición y el diseño.

1. La composición y el diseño como dos fases de un mismo proceso.
2. Elementos de la composición: punto, línea, plano, forma, textura, color.
3. El ritmo, la proporción y el recorrido visual.
4. Espacio positivo y espacio negativo
5. El equilibrio como sinónimo de armonía: balance simétrico y asimétrico

III UNIDAD: LAS TÉCNICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y SU APLICACIÓN

Objetivo:

Identificar los elementos conceptuales y técnicos de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, para aplicarlos a la ejecución de ejercicios de expresión personal.

1. La forma bidimensional y tridimensional
2. Técnicas y materiales de dibujo, la pintura, la escultura y el grabado.
3. Arte figurativo y arte no figurativo.
4. Los géneros y sus características.
5. El proceso creador.

METODOLOGÍA

El aula funciona como espacio-taller donde se realizan los proyectos, bajo la supervisión del profesor y la participación activa de los y las estudiantes. Esta práctica será el medio fundamental para el desarrollo del curso. Se aplicará también la investigación bibliográfica y de campo, la discusión y el análisis crítico sobre los autores y sus obras. Además se utilizarán ampliamente los recursos audiovisuales.

Se pondrá especial atención al manejo directo de materiales, técnicas y conceptos, para estimular la experimentación y el desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes, además de participación constante en los debates en clase para la comprensión teórica de la materia.

ACTIVIDADES

Durante el curso se realizarán ejercicios y prácticas de taller, aplicando los elementos de composición y diseño, tanto bidimensional como tridimensional, con diferentes materiales y técnicas. También se detallará en la observación y análisis de obras de arte universal y costarricense, mediante visitas a exposiciones, museos, talleres de artistas y/o recursos audiovisuales. Será constante la investigación bibliográfica y presentación de reportes escritos, ensayos o participación en foros virtuales. La participación activa en clase, acerca de los distintos temas vistos durante el curso, será de aprovechamiento máximo y enriquecedor para el conocimiento de los y las estudiantes.

CRONOGRAMA

MES	CONTENIDO TEMÁTICO	CONCEPTO FORMAL	TÉCNICA
Agosto	<ul style="list-style-type: none">- Cultura y Arte- Las Bellas Artes- Patrimonio- El valor de los pueblos	<ul style="list-style-type: none">- Figurativo y no figurativo- La forma bidimensional- Puntos focales	<ul style="list-style-type: none">- Collage
Setiembre	<ul style="list-style-type: none">- Historia del arte, teorías estéticas y estilo artístico- El proceso creador- Percepción: lo invisible	<ul style="list-style-type: none">- Punto, línea, plano, forma, textura- Ritmo- Balance simétrico y asimétrico	<ul style="list-style-type: none">- Collage
Octubre	<ul style="list-style-type: none">- La interacción con “el otro”- El yo interior	<ul style="list-style-type: none">- Recorrido visual- Color	<ul style="list-style-type: none">- Fotomontaje- Pintura- Dibujo
Noviembre	<ul style="list-style-type: none">- Poema objeto	<ul style="list-style-type: none">- Espacio positivo y negativo- La forma tridimensional	<ul style="list-style-type: none">- Grabado- Escultura

EVALUACIÓN

La evaluación será permanente y en ella intervienen tres factores principales:

1. Interés por el curso: disciplina en el trabajo de taller y responsabilidad para cumplir con lo asignado.
2. Congruencia entre objetivos, contenidos y los resultados obtenidos.
3. Grado de originalidad en las soluciones.

Trabajo en clase (asistencia, participación, motivación, esfuerzo, dedicación, ejercicios de taller)	50%
Reportes y ensayos	20%
Exposición	20%
Examen teórico/práctico	10%
TOTAL	100%

- Para la calificación del trabajo en clase, el y la estudiante debe llevar una bitácora en la que recopile todos los ejercicios elaborados durante el curso.
- En caso de que un o una estudiante deba presentar exámenes de ampliación a final del curso, este consistirá en una prueba teórica/práctica elaborada por el profesor, la cual contendrá los contenidos del curso.
- Por ser este un taller, con dos o más ausencias injustificadas se pierde el curso.

NOTAS ACLARATORIAS

- La fecha y hora de inicio de la evaluación, examen o entrega de proyectos será anunciada y convenida con al menos una semana de anticipación. La evaluación da inicio a la hora exacta convenida (período de gracia 15 minutos). La presentación tardía de proyectos para evaluación afecta la nota en -2% del porcentaje total a evaluar, o sea, la nota máxima sería de un 8 sobre 10. No se reciben proyectos con más de una hora de atraso. Las asignaciones y proyectos que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente (fecha única) reciben una calificación de cero, sin excepción alguna, caso especial de alguna situación debidamente justificada. No obstante, si son presentadas posteriormente son objeto de revisión y crítica, si el estudiante así lo desea.
- Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una clase o presentación de proyectos, debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y horas establecidas para su entrega y comunicarlo con anticipación al profesor.
- Cuando un (a) estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo al profesor a la mayor brevedad posible.
- No se aceptarán para evaluación trabajos desconocidos por el profesor y que no hayan sido elaborados, revisados y corregidos durante el semestre.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Acha, Juan. **Arte y sociedad latinoamericana. El sistema de producción. Fondo de cultura económica.** México. 1979.
- Ades, Dawn. **Arte en Iberoamérica.** Turner. Madrid, 1990.
- Azcarate Ristori, José M. **Historia del arte.** México: Editorial C.E.C.S.A., 1984.
- Calabrese, Omar. **Cómo se lee una obra de arte. Madrid:** Cátedra, 1994.
- Cirlot Valenzuela, Lourdes. **Historia de Arte. Últimas tendencias.** Barcelona: Planeta, 1994.
- De Saumarez, Maurice. **Diseño Básico. Dinámica de la forma visual en las artes plásticas.** Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1995.
- Dondis, Doris A. **La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.** Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1997.
- Dorfles, Gillo. **Últimas tendencias del arte de hoy.** Barcelona: Labor, 1976.
- Fernández Arenas, José Alberto. **Arte efímero y espacio estético.** Madrid: Antropos, 1988.
- Ferrero, Luis. **Costa Rica precolombina.** San José: Editorial Costa Rica, 1977.
- Ferrero, Luis. **Escultores costarricenses.** San José: Editorial Costa Rica, 1991.
- Ferrero, Luis. **La escultura en Costa Rica.** San José: Editorial Costa Rica, 1991.
- Hauser, Arnold. **Historia social de la literatura y el arte.** Madrid: Guadarrama, 1975
- Knober, Nathan. **El diálogo visual. Introducción a la apreciación del arte.** Connecticut: Aguilar, 1966.
- Pijoan, José. **Historia del Arte.** Barcelona: Salvat, 1975.
- Pino, Georgina. **Las artes plásticas.** San José: EUNED, 1982.
- Rojas, José Miguel. **Costa Rica en el arte.** San José: Banco Central de Costa Rica, 1990.
- Scott, Robert Cillam. **Fundamentos de diseño.** Buenos Aires: Editorial Víctor Lerú, 1979.
- Ulloa Benerrechea, Ricardo. **Pintores de Costa Rica.** San José: Editorial Costa Rica, 1982.
- Velasco, Jesús Manuel. **Educación artística.** Caracas: Ediciones Co. Bo., 1978.
- Wong, Wucius. **Principios del diseño en color.** Gustavo Gili, Barcelona, España. 1988

* Además de la bibliografía citada anteriormente, el profesor estará ofreciendo lecturas para distintos proyectos durante el semestre.